

图像与中国古代建筑研究

杨晨

兰州交通大学, 甘肃 兰州 730000

DOI:10.61369/ADA.2025020008

摘 要： 中国古代建筑是了解和认识文化传统和历史文化的重要途径，而图像资料是研究中国古代建筑的重要媒介之一。为了丰富古代建筑研究、更好地传承和弘扬中国传统文化、并为现代建筑设计和保护提供有益的借鉴和启示，分析研究图像与中国古代建筑之间的联系具有重要的现实意义。以壁画、中国传统画作、几何图式为例，通过查阅相关文献和资料、对比不同时期的古代建筑图像、并结合艺术学、历史学等学科理论进行研究。结果表明：（1）在敦煌石窟西方净土壁画整体布局上，画面遵循两个构图规律，一是中轴对称构图，二是“ \therefore ”的构图。（2）中国传统山水画与中国古代建筑在“意境”和“气韵”的生命观上达到统一和谐。（3）宋画与宋代的建筑形式相较于之前写意画作来说更加精细化，更加具有可衡量度。（4）几何图式与中国古代建筑之间都有着“方圆相割”的比例规则。

关 键 词： 壁画；古代建筑；写意画作；写实画作

The Study of Image and Ancient Chinese Architecture

Yang Chen

Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou, Gansu 730000

Abstract： Chinese ancient architecture is an important way to understand and understand its own cultural tradition and historical civilization, and image data is one of the important media to study Chinese ancient architecture, therefore, in order to enrich the study of ancient architecture, to better inherit and carry forward the Chinese traditional culture, and to provide useful reference and inspiration for the design and protection of modern architecture, it is of great practical significance to analyze and study the relationship between images and ancient Chinese architecture. Taking murals, traditional Chinese paintings and geometric patterns as examples, this paper studies them by consulting relevant documents and materials, comparing ancient architectural images in different periods, and combining the theories of art and history. The results show that (1) in the overall layout of Mogao Caves Sukhavati frescoes, the picture follows two composition rules, one is the axisymmetric composition, and the other is the “ \therefore ” composition. (2) the traditional Chinese landscape painting and the ancient Chinese architecture are in unity and harmony on the life concept of “Artistic conception” and “Spirit and charm”. (3) song painting and the architectural form of Song dynasty are more refined and measurable than the previous freehand brushwork. (4) there is a rule of “Square and circle proportion” between the geometric schema and the ancient Chinese architecture.

Keywords： wall painting; ancient Chinese architecture; freehand paintings; realistic paintings

引言

中国古代建筑具有重要的历史价值、教育价值和社会价值。它们记录了一个时代的风貌、文化、政治和经济状况等方面的信息，是历史研究者探究过去社会发展变迁的重要资料。同时，古建筑还能够向人们传递历史、文化、艺术等方面的知识和信息，是人们了解和认识自己文化传统和历史文化的重要途径。

一、中国古代建筑的历史地位和文化价值

首先，从历史地位来看，中国古代建筑经历了漫长的发展历程，从原始社会、奴隶社会到封建社会，每个阶段都有其独特的

建筑风格和特点。尤其是封建社会，是形成中国古代建筑的主要阶段，其建筑技术不断发展，并受到来自中亚、印度和东南亚等地的影响，形成了中国特色的建筑风格。这些古代建筑不仅记录了中国古代社会的发展变迁，也成为了研究中国历史的重要物质

作者简介：杨晨（1999—），女，汉族，甘肃陇南人，硕士在读，兰州交通大学，研究方向：国土空间规划、中国古代建筑发展。

文化遗存。

其次，从文化价值来看，中国古代建筑代表了中国古代社会的宗教信仰、审美观念和传统文化。例如，宫殿建筑体现了皇权的威严和尊贵，寺庙建筑则反映了宗教信仰和道德观念。同时，中国古代建筑还以其精美的建筑结构和装饰工艺，展现其艺术价值。例如，中国古代的园林建筑，以其独特的布局和意境，成为了中国古代艺术的瑰宝。

二、图像作为研究中国古代建筑的重要工具及其作用

记录和保存历史信息：图像，特别是古代绘画、壁画、石刻等，能够直观地记录和保存古代建筑的原貌和特征。这些图像为后人提供了重要的历史资料，使我们能够更准确地了解古代建筑的结构、布局、材料和装饰等^[1]。

揭示建筑细节和工艺：图像能够展示古代建筑的细节和工艺，如斗拱、檐口、门窗、雕刻等。这些细节和工艺是了解古代建筑技术和艺术水平的重要方面。通过对图像的研究，我们可以更深入地了解古代建筑的构造原理和装饰艺术。

反映文化和艺术特色：古代建筑不仅是物质文化的体现，也是文化和艺术的载体。图像能够反映古代建筑的文化和艺术特色，如建筑风格、色彩搭配、图案装饰等。这些文化和艺术特色是研究古代社会、文化和艺术的重要方面。

辅助建筑复原和保护：在研究古代建筑时，我们常常需要对其进行复原和保护。图像能够提供重要的参考信息，帮助我们了解古代建筑的原貌和特征。同时，图像还可以用于辅助建筑复原和保护的规划和设计，确保复原和保护准确性和真实性。

拓展研究领域和视角：图像作为研究中国古代建筑的重要工具，还可以拓展研究领域和视角。例如，通过对比不同时期的图像资料，我们可以了解古代建筑风格和技术的演变过程；通过对比不同地域的图像资料，我们可以了解古代建筑的地域特色和文化差异。这些研究不仅可以丰富我们对古代建筑的认识，还可以为我们提供更广阔的研究思路和视角。

三、壁画与中国古代建筑研究

（一）壁画——以敦煌西方净土变壁画中的建筑组合图像为例

在我国古代建筑中，群体组合是指由若干个单体建筑之间相互协调，进而构成统一和谐的建筑群体。廊庑的使用使得各单体建筑之间的联系进一步加强，而廊庑大规模、大范围的使用起源于盛唐时期，因此下面对唐代敦煌西方净土变壁画中的建筑群体组合进行分析研究^[2]。

初唐时期的西方净土变壁画中，各个建筑单体之间的联系不是非常紧密，“显性”的建筑联系构筑物使用很少，但由于有“中轴线”这条“隐性”的联系将单体建筑串联了起来，即使两座建筑之间的距离较远，也能通过“中轴线”遥相呼应，使得整个建筑群体组合达到了和谐统一的效果^[3]。佛殿类型可归纳为三种基

本形制：单体佛殿、“品”字形组合与“山”字形组合。单体佛殿指三圣像后方仅设一座正殿，不附带任何配殿^[4]。“品”字形组合由一座正殿与两座独立配殿构成，三殿彼此分离，未见廊庑或虹桥等连接结构^[5]。而在“山”字形组合中，正殿与两座配殿之间通过廊庑或虹桥相连，形成较为紧密的建筑群体^[6]。综上所述，初唐时期西方净土变图像中的佛殿组合关系尚不突出，多数三圣背景中的建筑群并未以廊庑进行连接。

盛唐时期，廊庑的广泛运用增强了佛殿建筑之间的空间联系，使原本相对独立的殿堂通过廊道连接，形成整体性更强的建筑群组^[7]。该时期佛殿组合主要可分为三种类型：单一佛殿型、“一”字形组合与倒“凹”字形组合^[8]。单一佛殿型表现为三圣身后仅设一座佛殿，不设配殿^[9]。在“一”字形组合中，三圣后方以一座殿顶正殿为中心，两侧配殿通过阁道（虹桥）或廊庑与之相连，此类形制在敦煌石窟净土变图像中颇为常见^[10]。倒“凹”字形组合则进一步强化了群体关系，正殿左右延伸出廊庑，连接角楼及配殿，构成半围合布局，亦为敦煌净土变中常见的表现形式^[11]。

通过前文的分析，我们发现西方净土壁画中存在很多形似“△”结构的构图布局方式^[12]。而“△”只是一个结构大形，实则是由“∴”三点连缀而成。同时，“∴”读作“伊”，又称为“伊字三点”。对此，我们认为在西方净土壁画中的三佛布局、佛殿布局等方面，应该与“伊字三点”有关^[13]。

（二）传统写意画作——以中国传统山水画为例

传统山水画以“写意”手法直接营造意境，唤起观者的情感共鸣^[14]。例如通过画面留白暗示无限的空间延伸，与之相似，古代建筑与园林不仅受物质条件制约，更承载着精神内涵，如通过“借景”手法在比较狭小的空间内营造广阔的空间体验。山水画所崇尚的自然流动感，在建筑中亦有所体现，尤其见于檐角起翘等处理方式，其轻盈造型柔化了建筑的规整形态，赋予整体以灵动韵味。

在布局方面，中国古代建筑常以轴线组织空间秩序，形成严谨对称的平面格局，反映出儒家礼制思想的影响。这一“中轴”观念亦常见于传统山水画的构图安排，塑造出庄重和谐的视觉秩序。需指出的是，轴线主要承担定位与等级象征功能，而非强调路径通达。例如故宫中的主通道遇大殿则绕行，并不贯穿其中，突显了轴线在空间组织中的礼制意义。

传统山水画与古代建筑在演进过程中呈现出辩证互动的关系，二者共同根植于相同的文化土壤，在表现形式上均具外显特征，创作主体也多有重合。它们之间的联系，主要体现在意境、气韵与审美理念的层面。由于传统山水画侧重写意表达，因此较少涉及建筑技艺或单体构造等具体细节。

（三）传统写实画作——以宋画为例

宋代社会整体崇尚高雅格调，这一审美取向深刻影响了建筑、绘画及工艺美术等领域的发展。与唐代建筑的雄浑大气不同，宋代建筑风格转向纤巧秀丽，装饰趋于繁复精致^[15]。

在绘画方面，宋代重视写实之风，推动以工整精准为特征的界画达到鼎盛。建筑形态亦相应呈现出轻盈灵动的气质，尤以屋

顶起翘所形成的曲线美感为典型。园林建筑更成为自然意趣与人工匠意完美融合的代表，其美学理念与同时期的绘画、雕塑相通。

就建筑形制而言，宋代建筑的规模普遍较唐代更为小巧，宫殿、佛寺、陵墓等重要类型的建筑体量均有所降低。在城市规划上，里坊制逐渐被街巷制取代，城市肌理更趋于开放与生活化。这一时期的画家常借助界尺等工具，逼真描绘包括宫苑、民居在内的各类建筑场景与生活画面，展现出强烈的现实关怀。

（四）几何图式——以方圆相割图式为例

时至战国秦汉，方圆相割的构图形式已常见于各类器物造型与图像装饰之中^[16]。例如，山东临淄郎家庄一号东周殉人墓所出漆盘上绘有建筑图像，其复原后的空间格局清晰体现出方圆相割图的比例关系：四面建筑各划分为三区，象征居住单元；建筑群围合出中央方形区域，内含小圆；整体建筑外廓吻合于一大圆形，四隅留白处则绘有植物纹样。

四、结论

在敦煌石窟西方净土变相的整体布局中，可以辨识出两种主

要的构图法则：中轴对称与“ \therefore ”形结构。画面中轴线通常由桥梁、平台、栏杆、台阶及半启的门扉等元素共同构成，统领全局。壁画中的三圣配置、主体建筑与佛殿组合等多呈现出“ \therefore ”形排列，此种布局很可能与佛教中“伊字三点”观念的影响与流传密切相关。

中国传统写意绘画与古代建筑在“意境”营造与“气韵”表达上达成深层次的契合，共同体现了对生命精神的追求。例如，山水画在构图上讲求散点透视，注重空间处理中藏与露、虚与实、小与大的对比与取舍，这些美学原则同样深刻影响了传统园林建筑的创作，成为连接绘画与建筑实践的重要纽带。

由于中国传统写实画作与宋代开始大规模的出现，于是结合宋代的时代背景，相较于写意画作来说更加精细化、工整化，使得当时的建筑形式也一改前朝气势雄伟的风格，更加隽秀、精细，更加具有可衡量度。

而对于几何图式来说，由于受中国儒家文化的影响，无论是图式还是中国古代建筑都有着一定的“约定俗成”的规则，比如中国古代不管是单体建筑还是建筑组合群，多以“方形”和“圆形”呈现，普遍不涉及大量的异形空间。

参考文献

- [1] 梁思成. 敦煌壁画中所见的中国古代建筑 [J]. 文物参考资料, 1951, (05): 1-48.
- [2] 萧默. 《莫高窟壁画中的佛寺》，载敦煌文物研究所编：《中国石窟·敦煌莫高窟（四）》，北京：文物出版社，1987.
- [3] 王宏，李映洲. 敦煌绘画艺术与跨世纪的中国画形态 [J]. 敦煌学辑刊, 1995, (02): 82-86.
- [4] 胡同庆. 试析敦煌隋初壁画的艺术特色 [J]. 敦煌学辑刊, 1998, (02): 91-96.
- [5] 沙武田. 关于莫高窟第130窟窟前殿堂建筑遗址的时代问题——兼及“藏经洞”封闭的年代关系 [J]. 敦煌学辑刊, 2000, (01): 69-77.
- [6] 沙武田. 关于敦煌莫高窟北区石窟资料 [J]. 敦煌学辑刊, 2002, (01): 115-117.
- [7] 沙武田. 敦煌莫高窟第72—76窟窟前殿堂遗址发掘报告 [J]. 考古学报, 2002, (04): 493-513+525-530.
- [8] 马世长. 中国佛教石窟的类型和形制特征——以龟兹和敦煌为中心 [J]. 敦煌研究, 2006, (06): 43-53.
- [9] 孙儒偶. 《敦煌建筑画中的古代建筑局部表现》，载《敦煌石窟保护与建筑》，兰州：甘肃人民出版社，2007.
- [10] 邝墩煌. 敦煌石窟西方净土壁画中的建筑图像研究 [D]. 兰州大学, 2022.
- [11] 席田鹿. 传统山水画中的古代建筑形态研究 [D]. 大连理工大学, 2016.
- [12] 程孝良. 《论儒家思想对中国古建筑的影响》[D]. 四川：成都理工大学硕士学位论文, 2007.
- [13] 金维诺. 西方净土变的形成与发展 [J]. 佛教文化, 1990, (02): 30-34.
- [14] 冯民生. 《传统绘画空间表现比较研究》[M]. 北京：中国社会科学出版社，2007.
- [15] 岳原. 《中国传统山水画中的景观规划与设计思想研究》[M]. 西南科技大学, 2009.
- [16] 武廷海. 《六朝建康规画》[M]. 北京：清华大学出版社，2013: 17-51.